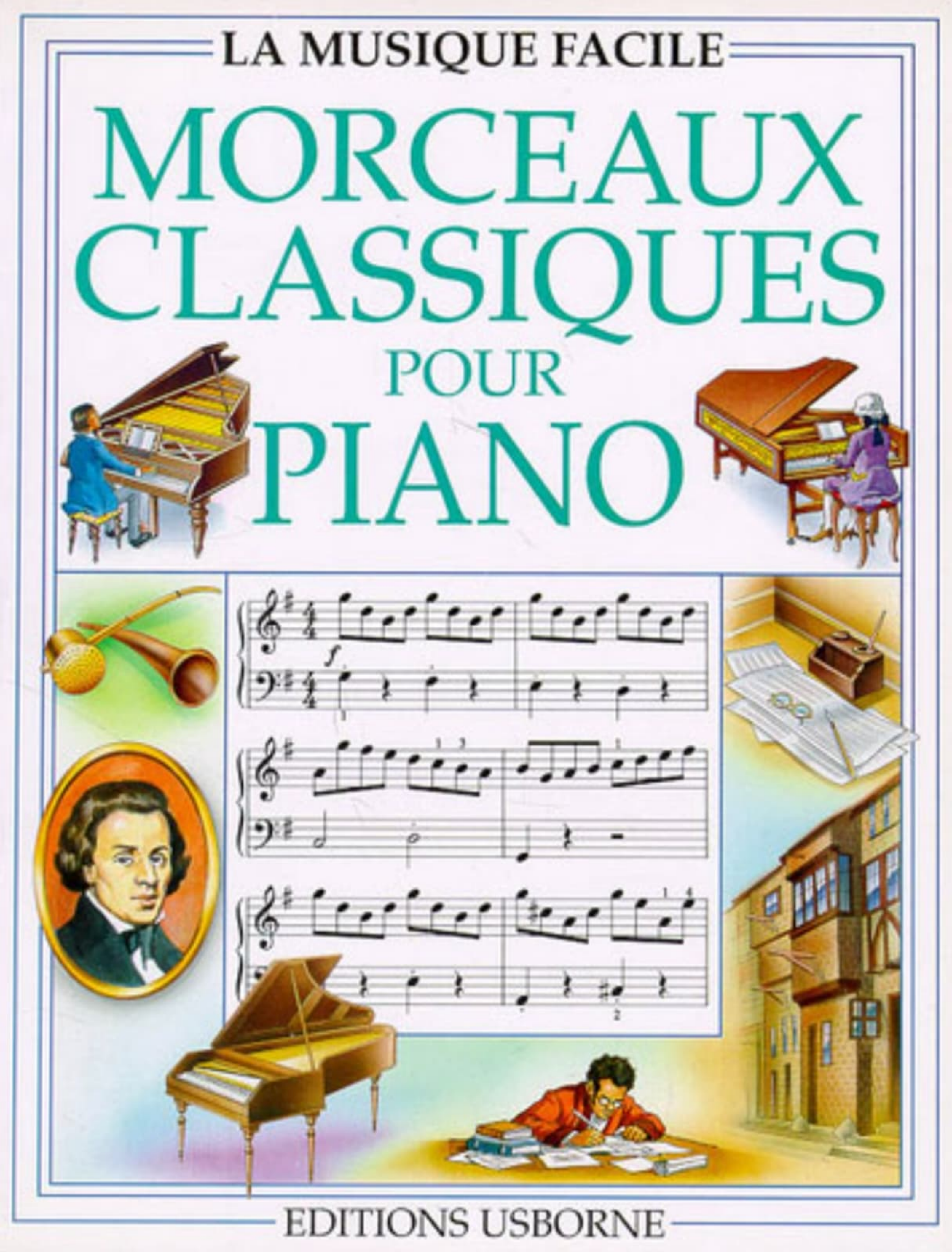

LA MUSIQUE FACILE
MORCEAUX CLASSIQUES POUR PIANO
EDITIONS USBORNE

EDITIONS USBORNE

LA MUSIQUE FACILE

MORCEAUX CLASSIQUES POUR PIANO

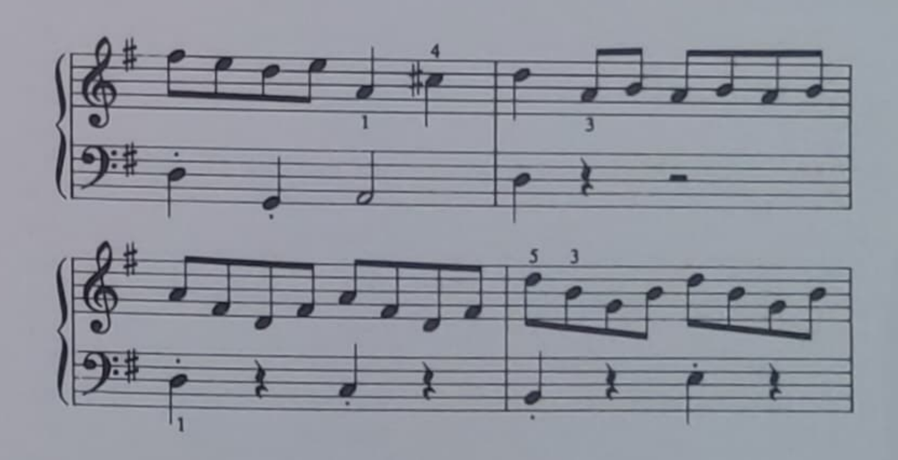
Philip Hawthorn

Rédaction : Jenny Tyler et Helen Davies

Maquette : Philip Hawthorn et Kim Blundell

Illustrations : Joseph McEwan, Guy Smith et Peter Dennis

Traduction : Lucia Ceccaldi

Arrangements : Daniel Scott et Caroline Phipps

Directeur de la collection : Anthony Marks

Musique imprimée par : Poco Ltd, Grande-Bretagne

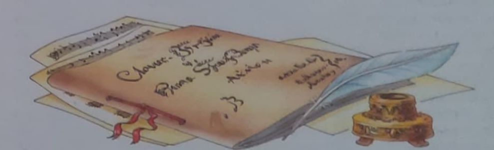
Sommaire

Introduction

Les airs de musique de cet ouvrage sont tirés de morceaux classiques célèbres et ont été spécialement adaptés et simplifiés pour être faciles à jouer au piano. La plupart vous seront familiers, même si vous n'en reconnaissez pas le titre. Ces morceaux sont regroupés en trois sections selon l'époque à laquelle ils ont été écrits. Chaque section débute par une introduction à la musique et aux compositeurs de l'époque qu'elle concerne.

La dénomination et la numérotation des morceaux de musique

La plupart des morceaux sont désignés par un numéro appelé numéro d'opus (opus signifie « ouvrage » en latin). Au XVIIe siècle, les compositeurs ont commencé à numéroter leurs pièces au fur et à mesure qu'ils les publiaient, opus 1 ou op. 1, opus 2, et ainsi de suite. Souvent, un seul numéro d'opus était attribué à un ensemble de pièces publiées dans le même ouvrage. Lorsque plusieurs pièces étaient regroupées sous un seul numéro d'opus, chaque pièce se voyait attribuer un second numéro, par exemple op. 1, n° 4. Souvent, les compositeurs donnaient aussi un titre à leur morceau. Ainsi, Beethoven intitula sa sixième symphonie la *Symphonie pastorale*. Parfois, les titres ont été donnés plus tard, par des personnes autres que les compositeurs eux-mêmes. La sonate de Beethoven op. 27 n° 2 a été baptisée *Clair de lune*.

La période baroque

Le terme baroque qualifie le style artistique, architectural et musical européen qui s'est développé de 1600 à 1750. Les bâtiments de l'époque sont très décorés et la musique baroque, avec sa profusion d'ornements, reflète cette tendance. Elle est apparue en Italie, puis a gagné le nord : Allemagne, France et Angleterre. Elle est reconnaissable à ses contrastes de vitesse et de puissance. Durant cette période, de nombreuses innovations de style ou de forme sont apparues en musique ; certaines sont décrites ici. La page de droite présente les compositeurs baroques dont la musique figure dans cette section.

Oratorios et cantates

Un oratorio est un drame lyrique, le plus souvent sur un thème religieux. Il est interprété par un chœur et un orchestre, sans décor, sans jeux de scène, sans costumes. Les cantates sont des formes musicales proches des oratorios, mais elles sont davantage un acte de culte. Elles comprennent souvent des cantiques célèbres.

L'opéra

Un opéra peut être assimilé à une pièce de théâtre dont tous les dialogues seraient chantés. Les premiers opéras furent mis en scène chez des particuliers, dans les années 1590, par un groupe de poètes et de compositeurs appelé Camerata. Le premier opéra public a ouvert ses portes à Venise en 1637.

Le concerto grosso

Le concerto grosso était une forme musicale très appréciée pendant la période baroque. Il était écrit pour un petit groupe d'instruments, les solistes, et un orchestre plus important. Ce dernier servait principalement d'accompagnement, alors que le petit groupe d'instruments jouait les parties en solo.

Musique de danse et suites

Les compositeurs baroques furent les premiers à intégrer de la musique de danse dans leurs œuvres. Un exemple en est le menuet, danse très populaire à la cour du roi de France Louis XIV.

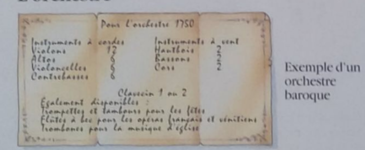
Une suite est un ensemble de plusieurs pièces musicales de même tonalité et comprenant souvent différents styles de danse.

Le premier piano

Le premier piano fut construit vers 1700 par l'Italien Cristofori. Les pianos ne devinrent populaires qu'à la fin du XVIIIe siècle. Jusque-là, les principaux instruments à clavier étaient le clavecin, le virginal, l'épinette et le clavicorde. Seules les cordes du clavicorde sont frappées comme celles du piano. Les autres comportent des sautereaux, languettes mobiles qui pincent les cordes.

L'orchestre

Pour l'orchestre 1750

Instruments à cordes		Instruments à vent	
Violons	12	Hautbois	2
Altos	6	Bassons	2
Violoncelles	6	Cors	2
Contrebasses	6		

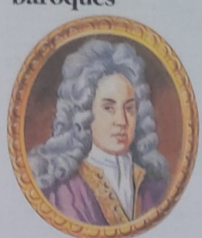
Clavecin 1 ou 2

Également disponibles :
Trompettes et tambours pour les fêtes
Flûtes à bec pour les opéras français et vénitiens
Trombones pour la musique d'église

Exemple d'un orchestre baroque

Un orchestre est un grand ensemble d'instrumentistes. A l'époque baroque, il comptait environ 40 musiciens. Plus de la moitié des instruments de l'orchestre sont des instruments à cordes. Il y a aussi des cuivres, des instruments à vent et des instruments à percussion. Les orchestres baroques étaient dirigés par le claveciniste ou le premier violon.

Les compositeurs baroques

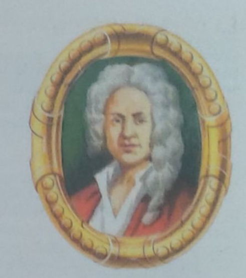
Henry Purcell (1659-1695)

Purcell est le compositeur baroque anglais le plus célèbre. Il a publié sa première œuvre à l'âge de huit ans. A vingt ans, il a été nommé organiste de l'abbaye de Westminster, à Londres. Il a écrit plus de 500 morceaux, dont 40 partitions de musique de scène. Il a aussi composé pour des cérémonies royales tels des couronnements, et pour les funérailles de Marie II Stuart en 1695.

Tomaso Albinoni (1671-1751)

Compositeur italien, Albinoni a écrit plus de 40 cantates, de nombreux concertos et bien d'autres pièces instrumentales, principalement pour instruments à cordes. Il a aussi composé plus de 50 opéras. Il a passé la plupart de sa jeunesse à Venise, où il a ouvert une école de chant avec sa femme Margherita, en 1709. Après la mort de son épouse, il est parti diriger ses opéras dans l'Europe entière.

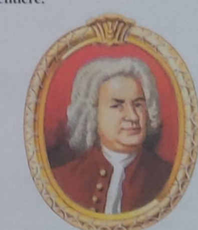
Antonio Vivaldi (1678-1741)

Compositeur italien, Vivaldi avait aussi été ordonné prêtre. A partir de 1703, il enseigne le violon dans une école de jeunes filles à Venise. Il est particulièrement connu pour avoir fixé la forme du concerto en trois parties. Il en a composé d'ailleurs plus de 550, pour divers instruments. Musicien célèbre de son vivant, il est pourtant mort dans la pauvreté.

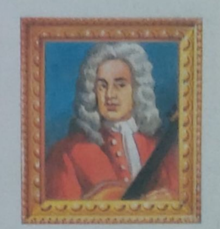
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Haendel est né en Allemagne. Son père ne voulait pas qu'il soit musicien et, enfant, il devait se cacher pour jouer. Il vécut en Italie, puis partit pour l'Angleterre et devint sujet britannique en 1726. Il composa pour les rois George Ier et George II. Il écrivit de nombreuses pièces de musique de styles différents, parmi lesquelles des oratorios, des opéras et des concertos.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Bach était membre d'une famille allemande de musiciens célèbres et a tenu des postes importants aux cours de Weimar et de Coëthen. C'était un organiste, violoniste et claveciniste talentueux. Sa musique a influencé de nombreux compositeurs, dont Mendelssohn, Mozart et Beethoven. Malgré la richesse de son œuvre, Bach n'a commencé à susciter l'intérêt des connaisseurs que presque un siècle après sa mort.

Thomas Arne (1710-1778)

Arne est l'un des compositeurs anglais les plus célèbres de la fin du XVIIIe siècle. Il avait la réputation d'écrire de plaisantes mélodies. Il composa plus de 30 opéras et de nombreuses musiques de scène, notamment pour accompagner les pièces de Shakespeare. Le morceau qui fait aujourd'hui sa célébrité est *Rule, Britannia*, finale de son ballet masqué *Alfred*.

Air de trompette

Purcell a écrit plusieurs motets et morceaux pour orgue dans ce style, mais bon nombre d'entre eux ont été perdus.

Sa musique était très demandée dans les églises et les théâtres.

Purcell

Allegro moderato

f

mf

tr

When I am laid in earth

Cet air est tiré de l'opéra *Didon et Énée* (Dido and Aeneas) qui s'inspire de l'*Énéide*, épopée du poète latin Virgile.

Cet air est aussi intitulé « La complainte de Didon ». Il est chanté avant sa mort.

Purcell

Adagio

p

mp

f

pp

mf

pp

mf

pp

rit.

Adagio

A sa mort, Albinoni a laissé de nombreux morceaux inachevés. En 1945, un Italien appelé Giazotto les a tous répertoriés.

Giazotto fut tellement séduit par ce morceau qu'il décida de le compléter.

Albinoni/Giazotto

Adagio

Le printemps

C'est l'un des quatre concertos pour violon regroupés sous le titre *Les quatre saisons*. Chacun est inspiré d'un sonnet.

Giunt' è la Primavera e festosetti
La salutan gl' Augei con lieto canto.

Il est possible que Vivaldi ait écrit lui-même les sonnets.

Vivaldi

Allegro

Alla danza (de Water music)

Cet air est tiré du second mouvement de *Water music*, écrit pour George Ier en 1717.

Cette musique fut composée à l'occasion d'une excursion royale sur la Tamise.

Haendel

Allegro moderato

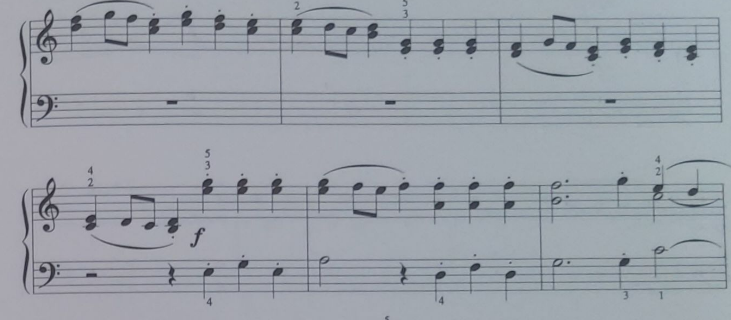
f

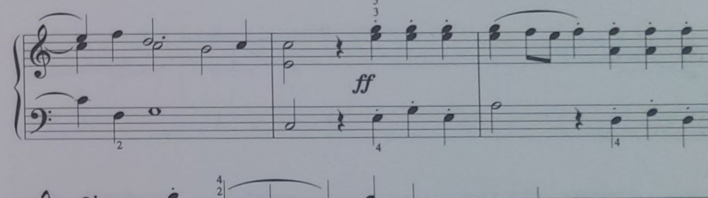
mf

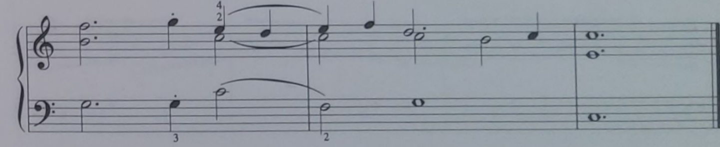
Haendel composa aussi des airs de musique pour un feu d'artifice donné à la demande du roi George II en 1749, pour célébrer la paix après la guerre de la Succession d'Autriche.

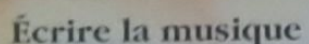

Lors de la première représentation à Londres, les échafaudages de bois soutenant les pièces d'artifice s'enflammèrent.

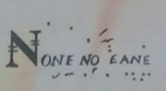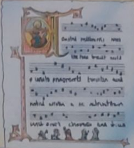

Écrire la musique

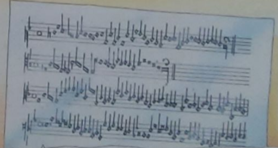
Au Moyen Age, les paroles des chansons étaient accompagnées de petits signes, appelés neumes. Ils donnaient une idée approximative de la hauteur de la note.

C'est Guido d'Arezzo, moine italien mort en 1050, qui a mis au point la portée afin de montrer la hauteur exacte des notes. La partition de droite date du XIIIe siècle.

De nombreuses personnes ont contribué à l'amélioration de la notation musicale. Au XIIIe siècle, Franco de Cologne utilisa pour la première fois des symboles représentant les différentes longueurs de notes.

La partition de gauche a été réalisée par le compositeur français Josquin des Prés (1440-1521), qui a exercé une grande influence sur l'art religieux. Elle fut écrite vers la fin du XVe siècle.

L'arrivée de la reine de Saba

Cet air est tiré de l'oratorio *Salomon*, inspiré d'un récit de l'Ancien Testament.

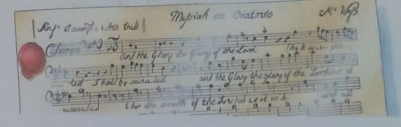
Il fut écrit en 1749 et interprété pour la première fois à Covent Garden, à Londres.

Haendel

Allegro

f

Le plus célèbre oratorio religieux de Haendel est probablement *Le messie*, écrit en 1742, qui évoque la vie du Christ.

L'illustration de gauche représente l'une des pages de la partition originale. Les paroles, jadis appelées le libretto, ont été écrites par un dénommé Jennens.

A toi la gloire

A l'origine, ce morceau faisait partie d'un oratorio de Haendel intitulé *Judas Maccabée*, mais il est plus connu aujourd'hui en tant que cantique.

Ce dessin représente des élèves anglais de Haendel – le prince de Galles et ses sœurs.

Haendel

Maestoso

mf

Canon en ré

Pachelbel est né en Allemagne en 1653. Ce compositeur et organiste a été couronné de succès.

Ci-contre, la cathédrale Saint-Étienne à Vienne, où Pachelbel fut organiste pendant cinq ans.

Andantino

Pachelbel

p

mp

cresc.

mf

Concerto pour alto en sol

Telemann (1681-1767) est né à Hambourg, en Allemagne. Ce thème est extrait du premier mouvement du concerto.

Telemann et ses amis se réunissaient dans des cafés pour jouer de la musique et rencontrer des gens.

Telemann

Largo

p

f

tr

Concerto brandebourgeois nº 3

Ce thème est tiré du premier mouvement du concerto. Bach composa six concertos brandebourgeois.

On ignore quand ils ont été écrits, mais l'on sait qu'ils ont été achevés en mars 1721.

Bach

Allegro moderato

mf

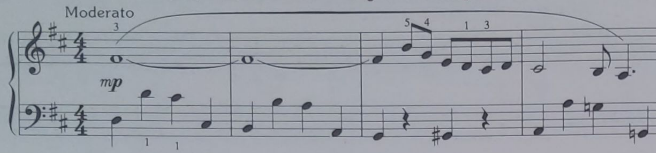
Air sur la corde de sol

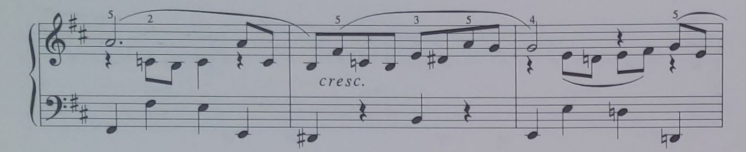
Cet air est extrait de la Suite nº 3 en ré. Les suites sont des ensembles de pièces instrumentales, destinées en général à la danse.

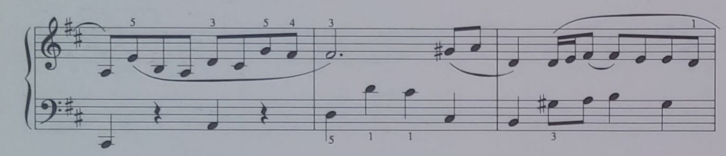

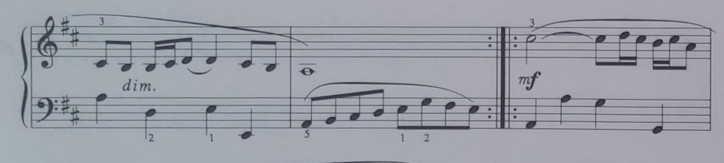
Avec ses motifs réguliers, répétés à des hauteurs différentes, la partie en clef de fa est caractéristique de la musique baroque.

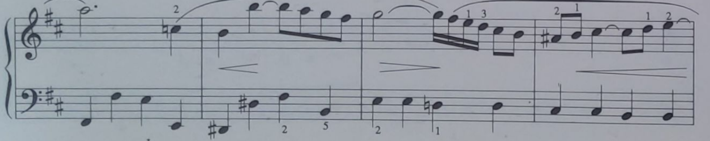
Bach

Organiste virtuose, Bach a composé de nombreuses pièces pour orgue destinées à être jouées dans des églises. Ses œuvres ont perdu toute popularité durant les 80 années qui ont suivi sa mort.

L'orgue dessiné à gauche est celui qu'il utilisait dans l'église d'Arnstadt, en Allemagne.

mp cresc. poco a poco

dim.

rit.

p

Menuet en sol

Bach écrivit cet air pour sa femme, Anna Magdalena, une chanteuse professionnelle qu'il avait épousée en 1721.

Cette illustration représente la couverture d'un livre de musique que Bach lui a dédié.

Bach

Moderato

p

Rule, Britannia

Cet air, extrait d'un ballet masqué intitulé *Alfred*, date de 1740. Un ballet masqué est une sorte de pièce de théâtre avec musique, chant et danse.

Les ballets masqués étaient très en vogue dans les demeures de la riche noblesse.

Arne

Moderato

f

mp

f

La période classique

Certaines personnes qualifient de « classique » toute musique sérieuse mais au sens propre, ce terme ne s'applique qu'à la musique de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. La musique de la période classique reflète la confiance et la prospérité de l'époque. De nouveaux instruments ont permis aux compositeurs de développer des sons différents et de nouvelles harmonies et formes musicales. Certaines de ces innovations sont présentées ci-dessous. A cette époque, Vienne était l'une des capitales du monde musical. Haydn, Mozart et Beethoven, les trois plus grands compositeurs de cette période, y ont passé presque toute leur vie.

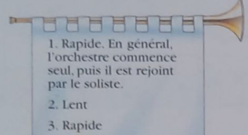
La symphonie

La symphonie est un morceau de musique pour orchestre. Durant la période classique, la plupart des symphonies étaient divisées en quatre sections, ou mouvements. Chacun avait son style et sa vitesse propres.

1. Assez rapide et enlevé
2. Lent
3. Un menuet et un trio (airs de danse)
4. Rapide et plein d'entrain

Le concerto

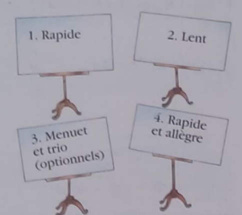
Un concerto est une pièce de musique pour orchestre et soliste. Il a pour ancêtre le concerto grosso de l'époque baroque (voir page 4). Le concerto a en général trois mouvements, comme ceux ci-dessous.

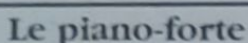
Dans le premier et le dernier mouvement, le soliste joue parfois seul une partie appelée cadenza.

La sonate

Les sonates classiques étaient écrites pour un clavier seul ou pour un clavier et un petit nombre d'instruments. Elles comportent en général trois ou quatre mouvements (voir ci-dessous).

Le piano-forte

Un piano carré

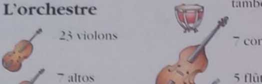

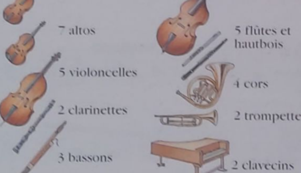
Un piano à queue

Durant le XVIIIe siècle, le piano a gagné en popularité. Contrairement au clavecin, il permet de jouer fort (forte) ou doucement (piano), et par conséquent d'interpréter une plus grande variété de musiques.

Au XVIIIe siècle, Cristofori, un facteur de clavecins italien, invente le « forte-piano », qui sera ensuite appelé piano-forte, puis tout simplement piano. Aujourd'hui, le terme piano-forte désigne les pianos construits au XVIIIe siècle.

L'orchestre

Les orchestres sont devenus de plus en plus grands au fur et à mesure que de nouveaux instruments étaient inventés. La formation orchestrale représentée ci-dessus était la plus répandue pendant la période classique, bien que d'autres instruments en fassent parfois partie. A cette époque, les orchestres étaient dirigés par le claveciniste ou le premier violon.

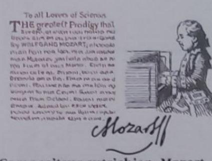
Les compositeurs classiques

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
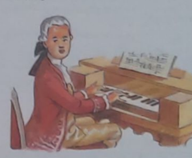

Haydn est né à Rohrau, en Autriche. Il fut enfant de chœur dans la maîtrise de la cathédrale de Saint-Étienne, à Vienne, pendant dix ans. En 1766, il devint maître de chapelle au service de la riche famille hongroise des Esterházy. Il travailla pour eux, par intermittence, presque toute sa vie. Haydn composa toutes sortes de musiques, dont 108 symphonies, de nombreux quatuors à cordes, des opéras et de la musique religieuse. Sa musique reçut l'hommage de l'Europe entière et il se rendit dans la plupart des capitales européennes. Dans les années 1780, il devint un ami très proche de Mozart (voir ci-dessous), qui lui dédia un ensemble de quatuors à cordes.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Compositeur autrichien, Mozart écrivit son premier morceau de musique à l'âge de 5 ans. A 7 ans, il faisait sa première tournée de concerts à travers l'Europe. L'illustration ci-dessus est l'affiche d'un concert qu'il donna en Angleterre.

Mozart a écrit sa première symphonie à l'âge de 9 ans. Il vécut à Salzbourg, Paris, Munich, puis s'installa définitivement à Vienne en 1781. Il intervenait souvent dans l'interprétation de ses œuvres, comme chef d'orchestre ou soliste.

Mozart a composé un nombre considérable de pièces, dont 41 symphonies, 27 concertos pour piano, de la musique religieuse, de la musique de chambre et 19 opéras. La scène ci-dessus illustre l'un de ses opéras, *La flûte enchantée*.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Beethoven naquit à Bonn, en Allemagne, où son père et son grand-père étaient tous deux musiciens. Il vécut à Vienne à partir de 1792. Ses œuvres de jeunesse comprennent la sonate *Clair de lune*, trois concertos pour piano et deux symphonies.

A partir de 1802, il souffrit d'une surdité de plus en plus forte et incurable. Cela ne l'empêcha pas de composer toutes sortes de musiques. Grâce à des œuvres comme ses troisième, cinquième et sixième symphonies, son opéra *Fidelio* et deux autres concertos pour piano, il devint l'un des compositeurs les plus célèbres de son temps.

A la fin de sa vie, il était presque complètement sourd.

C'est toutefois à cette époque qu'il écrivit certaines de ses plus belles pièces. Son dernier quatuor à cordes contient l'une des musiques les plus provocatrices jamais écrites. Dans sa neuvième symphonie, il utilise un chœur en plus de l'orchestre pour accentuer l'effet dramatique de la musique.

Cornets acoustiques de Beethoven

Bourrée

Léopold, le père de Wolfgang Amadeus Mozart, était aussi musicien.

L'image de gauche est une vue de Salzbourg, la ville où Léopold Mozart a vécu et travaillé.

Léopold Mozart

Moderato

f

Che farò

Gluck est un compositeur allemand. Il étudia à Prague et vécut aussi à Vienne et à Milan.

Ce chant est extrait d'un opéra intitulé *Orfeo ed Euridice*. Le dessin de gauche illustre une scène de cet opéra.

Gluck

Andante

mp

Hymne à l'empereur

Cet air et celui de la page suivante sont tirés d'un ensemble de six quatuors à cordes, op. 76. Voici le troisième, intitulé *L'empereur*.

A l'origine, c'était l'hymne national autrichien. Aujourd'hui, c'est celui de l'Allemagne.

Armes de l'empire autrichien

Drapeau allemand

Haydn

Moderato

p

cresc.

f

dim.

Quatuor à cordes en ré

op. 76, n° 5

Un quatuor à cordes est un morceau pour violoncelle, alto et deux violons. L'extrait suivant provient du cinquième quatuor de l'opus 76.

Les quatuors à cordes op. 76 ont été écrits en 1797.

Violons

Alto

Violoncelle

Haydn

Largo

p

f

fz

Concerto pour clarinette

Mozart adorait le son de la clarinette. Il composa ce concerto pour son ami Anton Stadler, célèbre clarinettiste.

Une clarinette de l'époque de Mozart

Cet air est extrait du mouvement lent, le second.

Mozart

Andante

p

cresc.

dim.

Romance (de La petite musique de nuit)

Voici un extrait de *La petite musique de nuit* (Eine kleine Nachtmusik en allemand), composée en 1787.

Cette forme musicale est appelée une sérénade. Elle était souvent jouée en plein air, la nuit.

Mozart

Andante

p

p

Symphonie nº 40

Cette symphonie est l'une des dernières composées par Mozart. Certains passages sont empreints d'une grande tristesse.

Voici le premier air, ou thème, de cette symphonie.

Mozart

Allegro

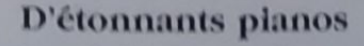
p

f

p

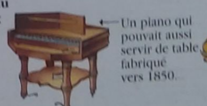
Mozart a écrit ses trois dernières symphonies, les numéros 39, 40 et 41, en six semaines, en 1788.

Sur ce dessin, Mozart dirige l'orchestre.

D'étonnants pianos

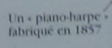
Depuis l'invention du piano, de nombreux modèles étranges et magnifiques ont été fabriqués. En voici quelques-uns à droite.

Un piano qui pouvait aussi servir de table fabriqué vers 1850.

Ce piano jumeau, fabriqué dans les années 1850, avait deux claviers, ce qui permettait à deux pianistes de jouer.

Un « piano-harpe » fabriqué en 1857

Duo de La flûte enchantée

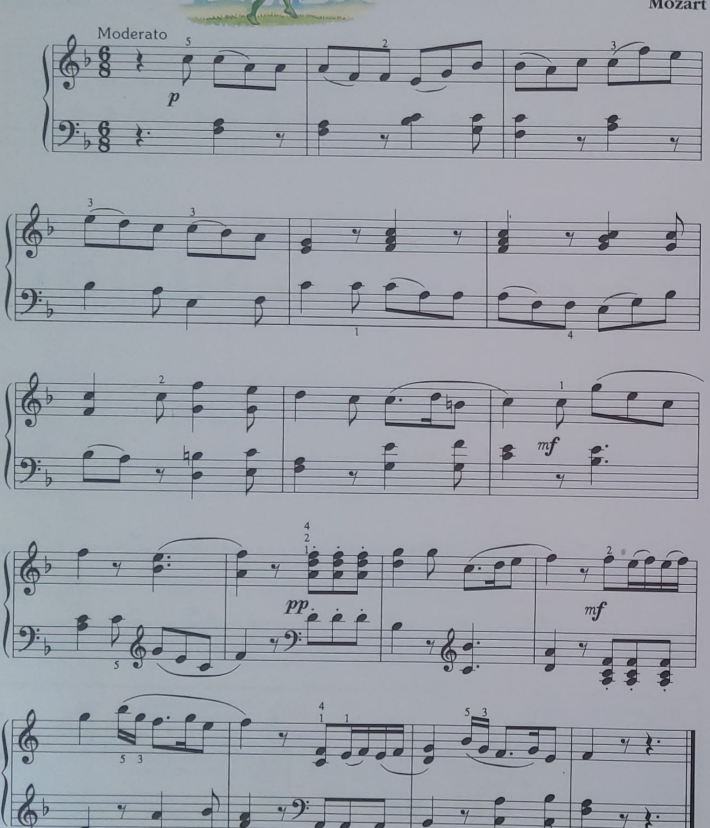
***La flûte enchantée* est l'un des derniers opéras composés par Mozart. Ce duo est chanté par les personnages Papageno et Pamina.**

Papageno est l'oiseleur royal.

Il est chanté lorsque Papageno sauve Pamina des griffes du méchant Monostatos.

Mozart

Hymne à la joie

Cet air est extrait de la neuvième symphonie de Beethoven. Ce fut la première à intégrer un chœur.

Maison natale de Beethoven, à Bonn, en Allemagne

A l'époque des premières représentations, Beethoven était trop sourd pour entendre son œuvre ou les applaudissements.

Beethoven

Allegro

p

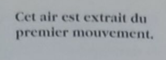
cresc.

p

rit.

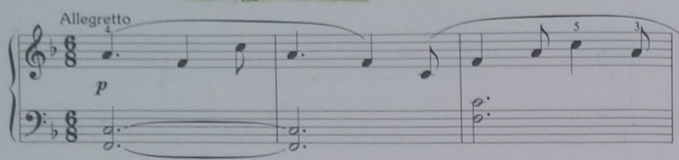
Symphonie pastorale

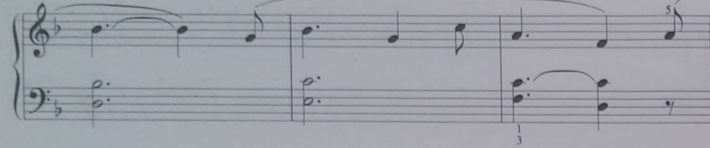
Cette symphonie est la sixième écrite par Beethoven. Elle a pour thème la campagne.

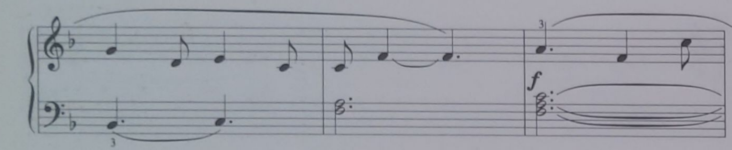

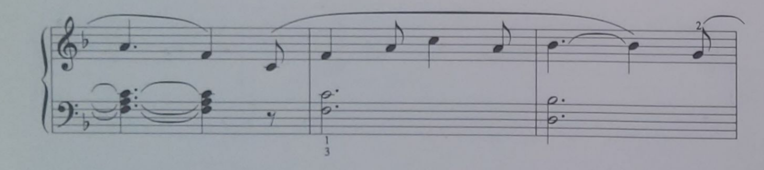
Cet air est extrait du premier mouvement.

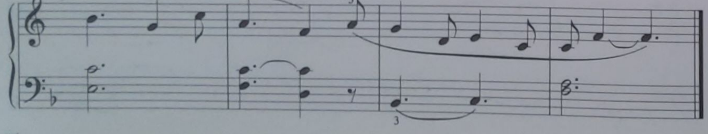
Beethoven

Menuet en sol

Un menuet est une danse à trois temps.

Ce dessin représente un quintette pour piano (un piano jouant avec un quatuor à cordes).

Beethoven

Moderato

mp

p

cresc.

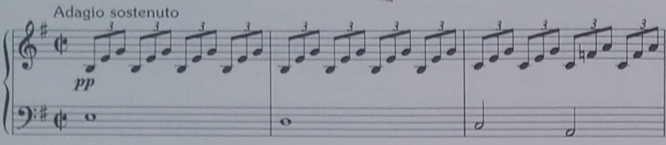
Cette sonate (op. 27, nº 2) a été composée en 1801. Beethoven l'avait dédiée à une comtesse dont il était amoureux.

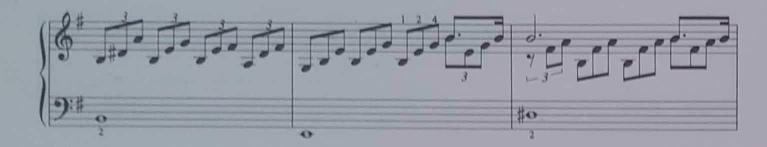

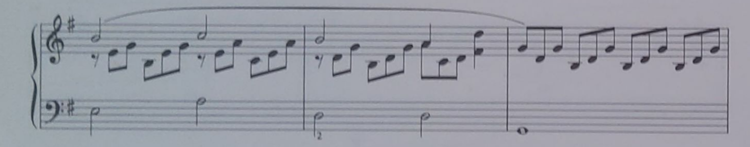
Clair de lune

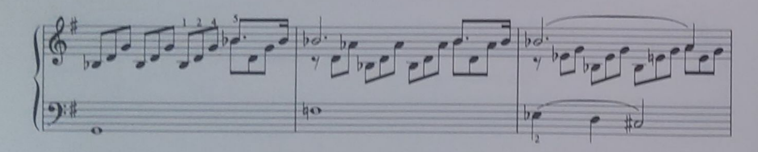
Elle doit son nom au poète Rellstab, pour qui elle évoquait un clair de lune sur un lac.

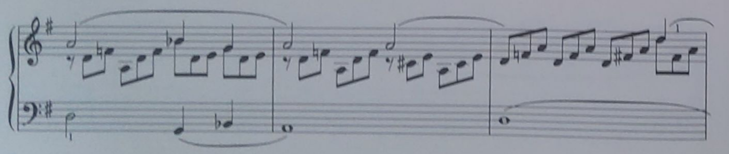
Beethoven
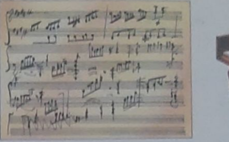

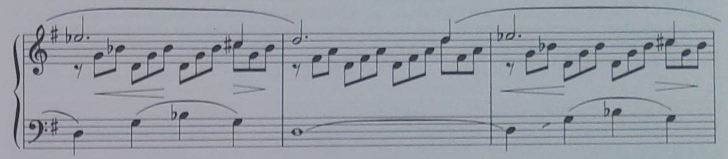

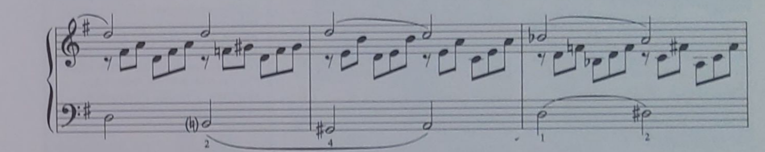
Voici la dernière page du manuscrit de la sonate *Clair de lune*.

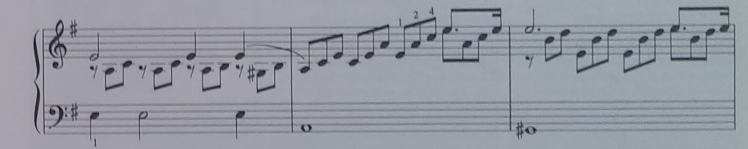

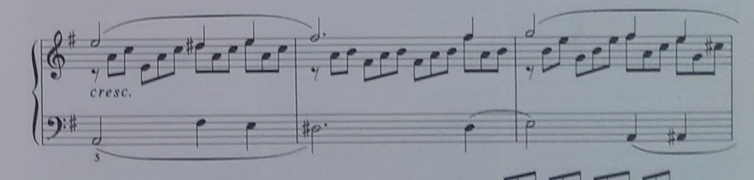

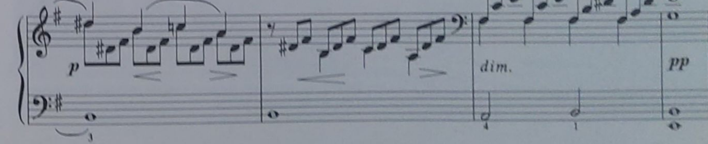
Lors de la première exécution en public de ses morceaux, c'est toujours Beethoven qui était au clavier. Le dessin de gauche représente son piano à queue.

La période romantique

Le terme « romantique » qualifie un nouveau style de musique qui s'est développé en Europe au XIXᵉ siècle. Il s'est souvent inspiré des autres arts, en particulier la peinture et la poésie. Les compositeurs romantiques essayaient d'écrire une musique qui exprime leurs sentiments et leurs émotions. La plupart de leurs œuvres possèdent un caractère dramatique.

Certains considèrent Beethoven comme le premier compositeur romantique, mais ce sont surtout ses dernières compositions qui annoncent le style romantique. Il fut suivi par Schubert, puis par d'autres (voir page 39). Les compositeurs romantiques eurent beaucoup de succès et de nombreux disciples, surtout quand ils étaient aussi interprètes de leurs œuvres (voir page 54).

L'orchestre

Clefs sur une clarinette

Une harpe - les pédales furent inventées en 1810.

Pistons d'une trompette

Vers 1830, les formations orchestrales de l'époque ressemblaient plus ou moins à celles d'aujourd'hui. Elles comprenaient entre 70 et 100 instruments, selon le type de musique. De nombreux instruments ont été perfectionnés grâce à l'invention des clefs et des pistons (voir ci-dessus). La harpe a aussi été intégrée à l'orchestre à partir de 1820.
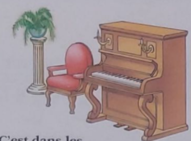
Les orchestres étant de plus en plus grands, il est devenu impossible à un des musiciens de jouer et de diriger les autres instrumentistes en même temps. A partir du XIXᵉ siècle, la plupart des orchestres ont donc été dirigés par un musicien qui ne jouait pas, le chef d'orchestre.

Le chef d'orchestre se tient en face de l'orchestre. Il bat la mesure d'une main et guide l'orchestre de l'autre pour qu'il joue plus ou moins fort. La présence d'un chef d'orchestre signifiait que l'on pouvait donner des indications plus précises à l'orchestre.

Aussi les compositeurs ont-ils commencé à écrire des œuvres plus complexes, avec de plus grandes variations de tempo et d'intensité. Le chef d'orchestre était capable de contrôler avec précision la vitesse, la puissance et l'esprit de la musique. Les compositeurs se sont donc montrés plus audacieux quant au type de musique qu'ils écrivaient pour les orchestres.

Le piano romantique

Pendant la période romantique, le piano est devenu l'instrument le plus en vogue. Il était conçu bien plus massif que par le passé, pour remplir l'espace sonore des grandes salles de concert construites à l'époque. On lui a ajouté de nouvelles touches. L'image ci-dessous représente un piano droit.

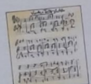

C'est dans les années 1870 que celui-ci a été fabriqué à grande échelle pour la première fois. Le piano droit était en effet le plus demandé.

La musique romantique

Durant la période romantique, plusieurs styles musicaux étaient en vogue. Les principaux sont présentés à droite, avec les compositeurs qui les ont marqués.

Chants appelés lieder, comme ceux de Schubert.

Musiques de ballet, telles celles, célèbres, de Tchaïkovski.

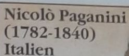
Pièces pour piano exprimant une atmosphère (*Nocturnes* de Chopin).

Opéras avec des décors exotiques et une intrigue romanesque.

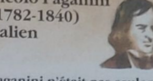
Les compositeurs romantiques

Franz Schubert (1797-1828) Autrichien

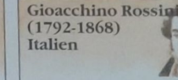
Schubert est surtout connu pour ses lieder, mais il a aussi composé de superbes œuvres pour orchestre, tel le quintette en la majeur dit *La Truite*.

Nicolò Paganini (1782-1840) Italien

Paganini n'était pas seulement un compositeur. C'était aussi un virtuose du violon, qui jouait devant un public toujours enthousiaste.

Gioacchino Rossini (1792-1868) Italien

Issu d'une famille de musiciens, Rossini écrivit son premier opéra à 18 ans. Il en composa ensuite 40 autres, dont *Le Barbier de Séville*.

Hector Berlioz (1803-1869) Français

Berlioz était un compositeur très inventif. C'était aussi un homme très sensible, ce qui se ressent dans la plupart de ses œuvres.

Robert Schumann (1810-1856) Allemand

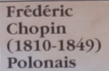
Pianiste surdoué, Schumann a beaucoup écrit pour piano et orchestre. Il a composé près de 300 chants, la plupart inspirés de son amour pour sa femme, Clara.

Félix Mendelssohn (1809-1847) Allemand

Mendelssohn était non seulement compositeur, mais aussi pianiste et chef d'orchestre. Il a interprété et dirigé ses œuvres dans l'Europe entière.

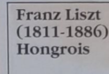
Frédéric Chopin (1810-1849) Polonais

Chopin fut l'un des plus grands compositeurs de musique pour piano. Il en a influencé bien d'autres, comme Liszt, Tchaïkovski et Grieg.

Franz Liszt (1811-1886) Hongrois

Liszt était déjà un pianiste de talent à l'âge de 12 ans. Ses morceaux pour piano comptent parmi les plus difficiles à exécuter.

Giuseppe Verdi (1813-1901) Italien

Les opéras constituent la plus grande partie de l'œuvre de Verdi. Parmi les plus connus : *Aïda*, *La Traviata* et *Rigoletto*. Il composa et joua dans toute l'Europe.

Richard Wagner (1813-1883) Allemand

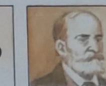
La plupart des œuvres de Wagner traitent de politique. Il fut interdit de séjour en Allemagne pendant 11 ans. Sa Tétralogie (quatre opéras) dure 18 heures.

Johannes Brahms (1833-1897) Allemand

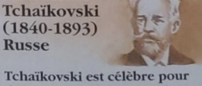
Brahms composa des œuvres très variées, dont 4 symphonies et de nombreux chants. Schumann et lui étaient de proches amis.

Camille Saint-Saëns (1835-1921) Français

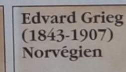
Saint-Saëns était un pianiste, organiste et compositeur célèbre. Il était admiré par Liszt et influença de nombreux musiciens, dont Ravel.

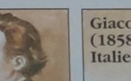
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) Russe

Tchaïkovski est célèbre pour divers types de compositions : symphonies, concertos et ballets, comme *Le lac des cygnes* ou *Casse-noisette*.

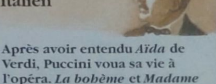
Edvard Grieg (1843-1907) Norvégien

Compositeur, pianiste et chef d'orchestre, Grieg a fait connaître la musique norvégienne. Parmi ses œuvres célèbres : le *Concerto pour piano* et *Peer Gynt*.

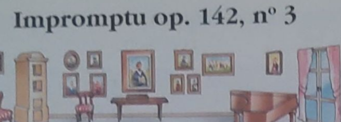
Giacomo Puccini (1858-1924) Italien

Après avoir entendu *Aïda* de Verdi, Puccini voua sa vie à l'opéra. *La bohème* et *Madame Butterfly* comptent parmi ses œuvres les plus connues.

Impromptu op. 142, nº 3

Un impromptu doit donner l'impression d'avoir été improvisé, sans préparation.

L'illustration représente la pièce où se trouvait le piano de Schubert.

Schubert

Andante

p *mf*

La symphonie inachevée

Cette huitième symphonie de Schubert comporte seulement deux mouvements. Lassé, il ne l'aurait pas finie.

Une statue de Schubert à Vienne, en Autriche

Elle a été jouée pour la première fois 37 ans après sa mort.

Schubert

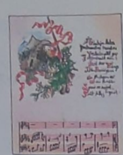
Allegro moderato

p *dim.* *dim.* *rit.*

Sérénade

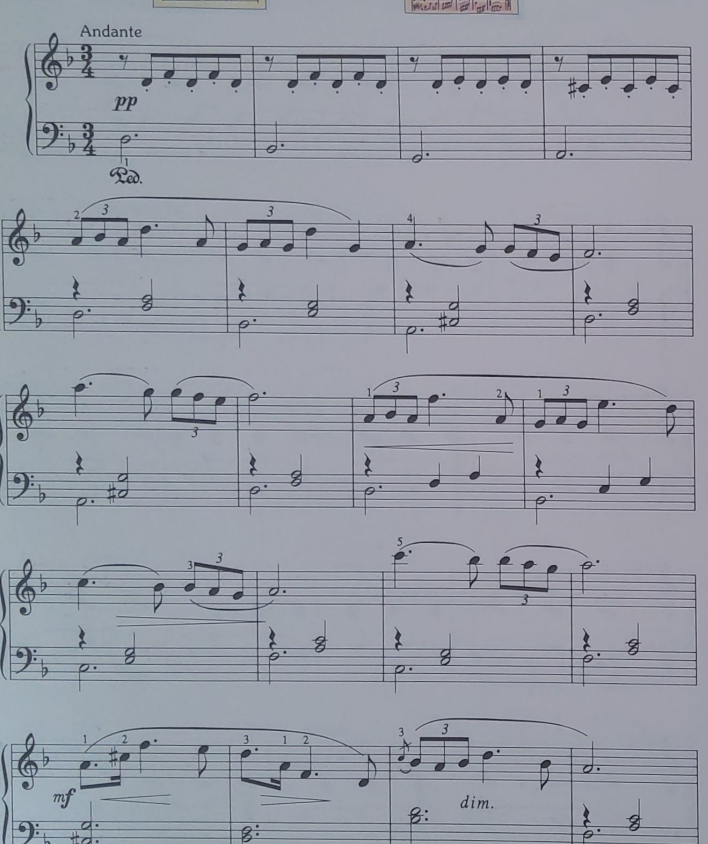
Cette partition accompagne un chant. Schubert a composé plus de 600 de ces chants, appelés lieder.

← Le manuscrit d'un lied de Schubert

A gauche, la première page d'un chant composé par Schubert et intitulé *La truite*.

Schubert

Schubert avait coutume de recevoir chez lui et de jouer de la musique ou de chanter pour ses invités.

Ces réunions étaient connues sous le nom de « Schubertiades ». En voici une illustration.

p
mf
dim.
rit. . . . . .

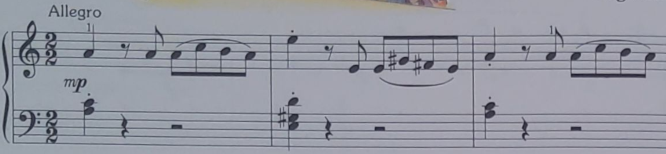
Caprice nº 24

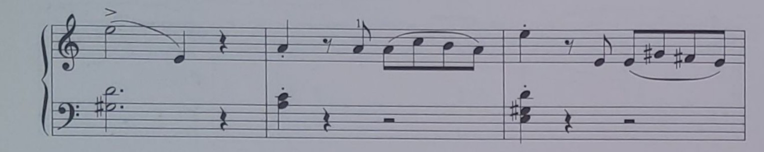
Un caprice, ou capriccio, est un morceau instrumental enjoué, interprété dans un style libre.

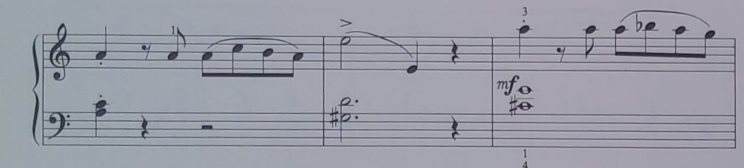

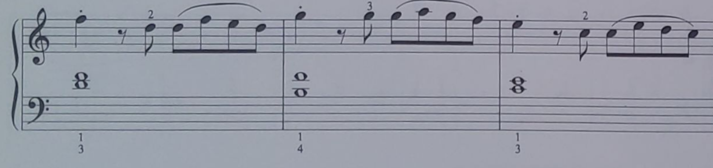
Paganini composa ce morceau pour le violon. Il était lui-même un violoniste brillant et populaire.

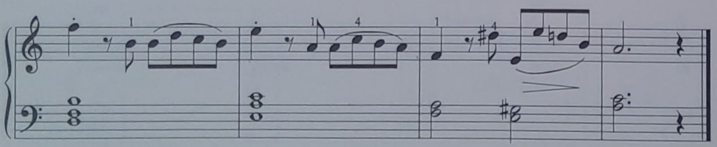
Paganini

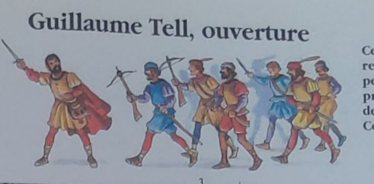

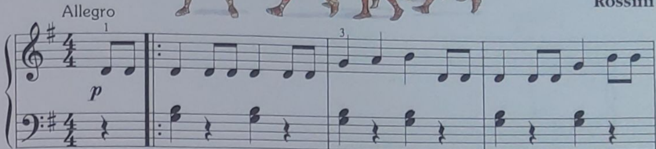
Guillaume Tell, ouverture

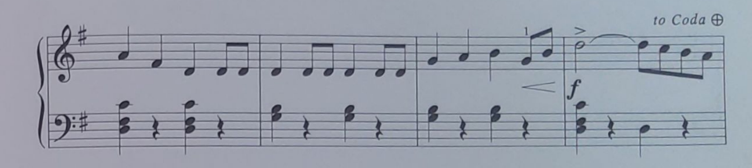
Une ouverture est un morceau instrumental par lequel débute un opéra ou un oratorio. Rossini composa l'opéra *Guillaume Tell* en 1829.

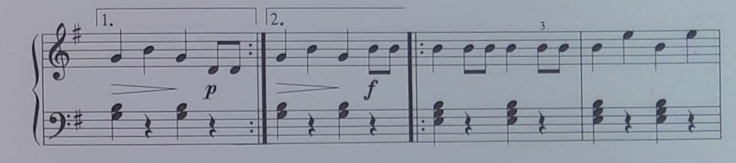

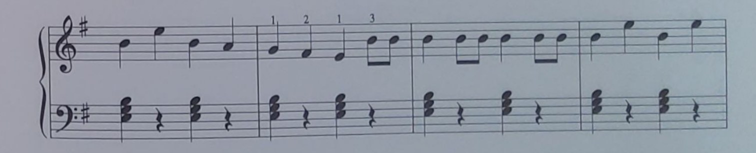
Cette illustration représente les personnages d'une production londonienne de 1844, à l'opéra de Covent Garden.

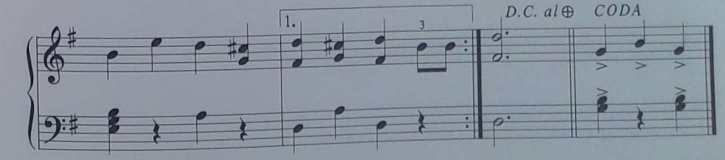
Rossini

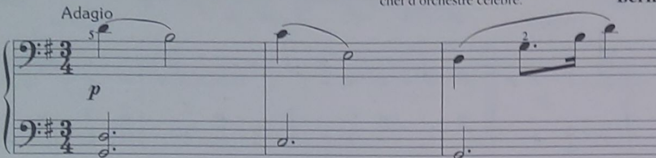
Harold en Italie

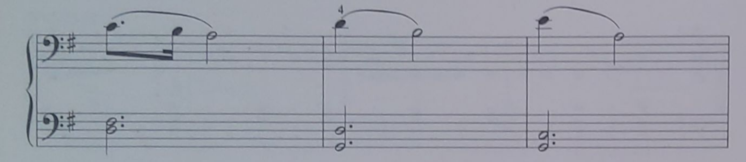
Ce morceau comprend une partie en solo pour alto que Berlioz avait écrite pour Paganini. Mais ce dernier ne l'a jamais interprétée.
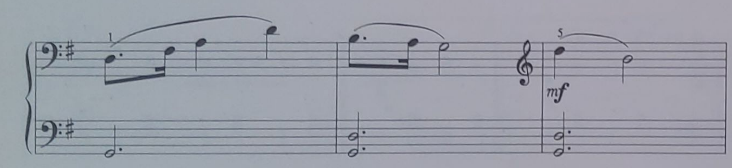

Berlioz était aussi un chef d'orchestre célèbre.

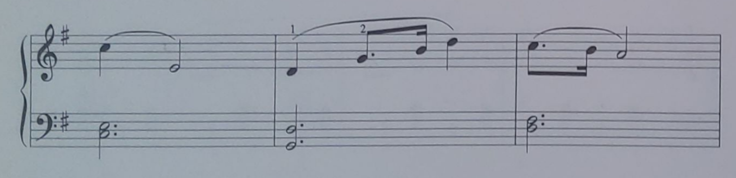
Cette pièce est inspirée d'un texte du poète anglais Byron, intitulé *Le pèlerinage de Childe Harold* (Childe Harold's Pilgrimage).

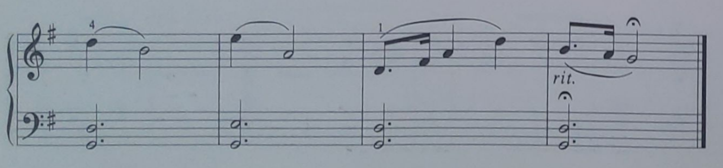
Berlioz

Le gai laboureur

Cet air est extrait d'un ensemble pour piano intitulé *Album pour la jeunesse*, écrit en 1848.

Voici la ville de Leipzig, où Schumann a étudié.

Schumann

Moderato

f

1. 2.

rall.

a tempo

f

Le cavalier sauvage

Cet air est aussi extrait de l'*Album pour la jeunesse*. Schumann a écrit de nombreux morceaux avec des titres descriptifs.

Robert et Clara Schumann au piano

Clara, la femme de Schumann, était pianiste concertiste et critique musical.

Schumann

Allegro

mf

Fine

D.C. al Fine

Prélude op. 28, nº 7

Chopin est venu s'installer à Paris, où il a connu des débuts difficiles.

Pianiste talentueux, Chopin ne donna pourtant que peu de concerts.

Chopin

Andantino

p dolce

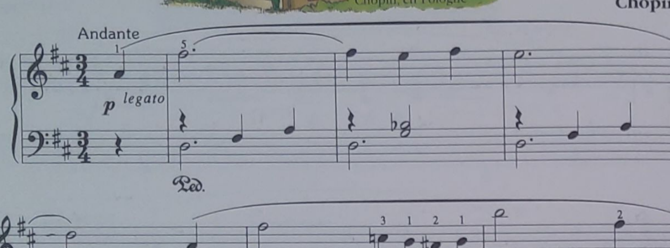
Nocturne op. 9, nº 2

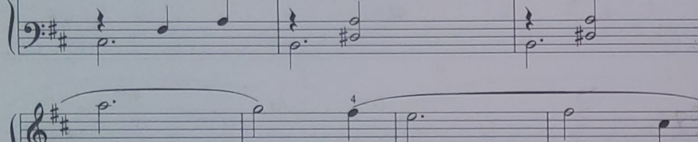
Un nocturne est un morceau de piano de forme libre, calme et mélancolique.

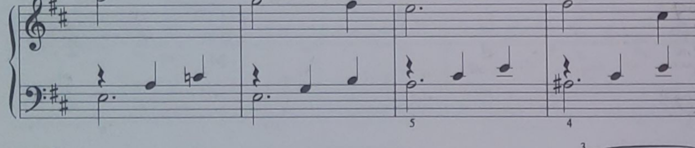

La maison natale de Chopin, en Pologne

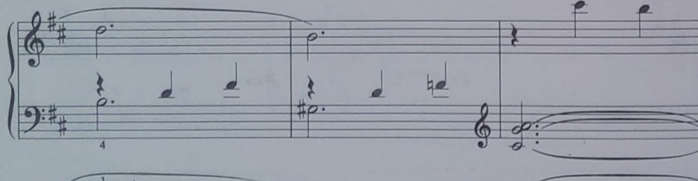
Chopin a été inspiré par John Field, un compositeur irlandais qui a écrit des nocturnes au début du XIXᵉ siècle.

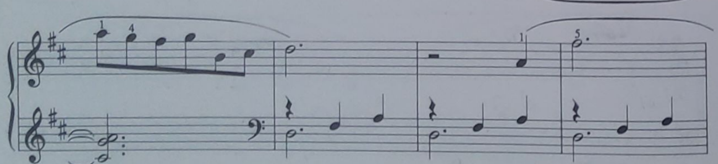
Chopin

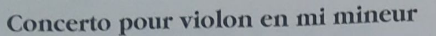
Chopin était un pianiste brillant et composait souvent en improvisant au piano.

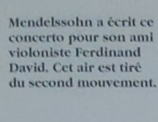
L'illustration ci-contre représente Chopin à l'âge de 19 ans, jouant pour le prince Radziwill à Berlin.

cresc.

tr

Concerto pour violon en mi mineur

Mendelssohn a écrit ce concerto pour son ami violoniste Ferdinand David. Cet air est tiré du second mouvement.

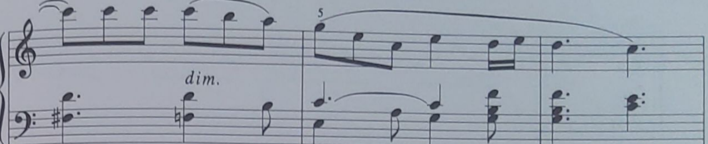
Cette illustration montre Mendelssohn âgé de 11 ans, jouant pour l'écrivain Goethe.

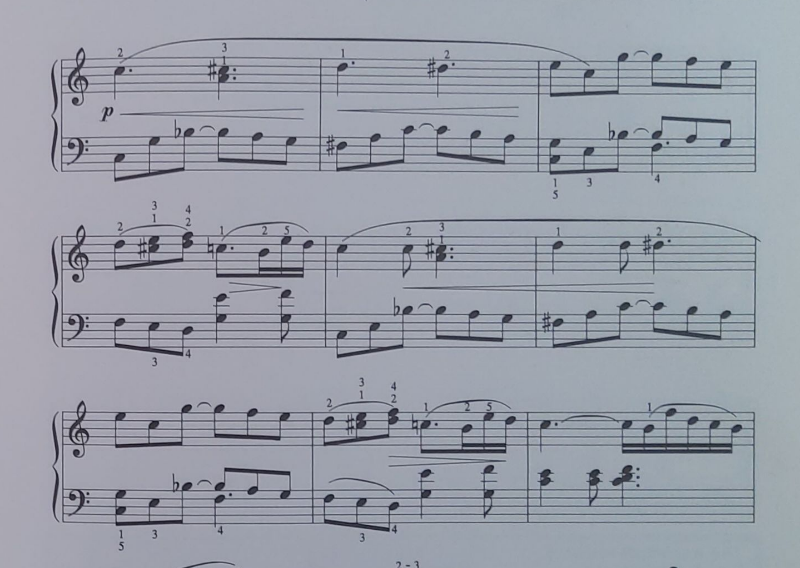
Mendelssohn

Mendelssohn a écrit des œuvres très diverses : concertos, sonates, morceaux pour piano, musiques de scène.

Sa musique était très populaire auprès de l'aristocratie anglaise et il était souvent invité à se produire dans les salons.

Le rêve d'amour

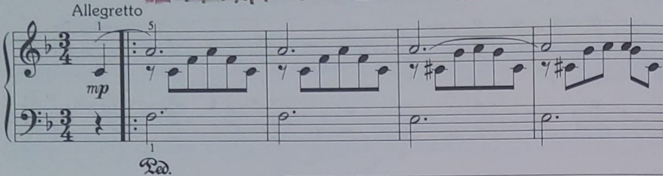
Liszt baptisa *Liebesträume*, en français « Le rêve d'amour », un arrangement pour piano de trois de ses chants.

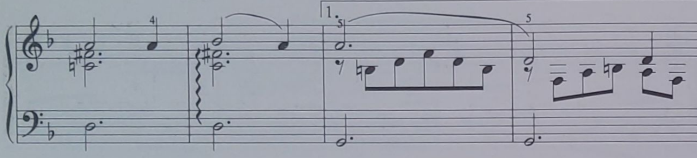

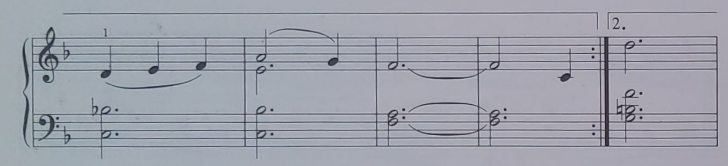
Le rêve d'amour est un ensemble de nocturnes.

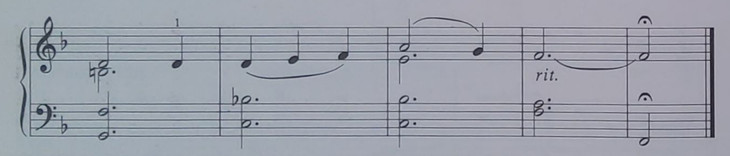
Liszt, âgé, dans son bureau

Liszt

Des musiciens célèbres

Au XVIIIe siècle, les spectateurs mangeaient, buvaient et parlaient souvent pendant les concerts. A l'époque romantique, ils sont devenus plus attentifs. Certains solistes avaient de nombreux « fans », comme les pop stars modernes.

Paderewski était un pianiste et un homme politique polonais.

Le pianiste polonais Paderewski (1860-1941) attirait un large public lors de chacun de ses concerts. En 1919, il est devenu président de la Pologne.

La donna è mobile

Ce chant est extrait d'un opéra intitulé *Rigoletto*. Il fut interprété pour la première fois en 1851.

Cet opéra raconte l'histoire d'un bouffon. L'illustration de gauche montre les costumes conçus pour la première représentation.

Verdi

Allegretto

p

cresc.

f

L'argument de Rigoletto

Le bruit court que Rigoletto (le bouffon du duc de Mantoue) a une maîtresse cachée dans une propriété hors de la ville. Il y dissimule en fait, loin du monde, sa fille Gilda, qu'il laisse seulement sortir le dimanche pour aller à la messe. Gilda est amoureuse d'un inconnu qu'elle a rencontré à l'église (le duc). Des hommes commandités par le duc la kidnappent. Ce dernier tente de prouver que Rigoletto cache une maîtresse. Fou de rage, Rigoletto paie un tueur pour assassiner le duc. Mais la sœur du tueur tombe amoureuse du duc et refuse que son frère lui donne la mort. Ils doivent donc trouver une autre victime pour fournir un cadavre à Rigoletto et obtenir le paiement escompté. Pour sauver la vie du duc, Gilda accepte d'être tuée à sa place, et son corps sans vie est placé dans un sac. Lorsque Rigoletto ouvre le sac, il y trouve le cadavre de sa fille bien aimée.

La chevauchée des Walkyries

Cet air est tiré de l'opéra *La Walkyrie*, le second opéra de la Tétralogie (quatre opéras) intitulée *Der Ring des Nibelungen*.

Voici un dessin des Walkyries, filles d'Odin (Wotan en allemand), le dieu de la guerre.

Wagner

Allegro

to Coda

D.𝄋 al ⊕ ⊕ CODA

Le chœur nuptial

Cette marche nuptiale populaire est extraite de l'opéra *Lohengrin*. Elle est jouée quand Lohengrin, chevalier du Graal, épouse Elsa.

Wagner a écrit le livret et la musique de cet opéra. Il l'a achevé en 1850.

Wagner

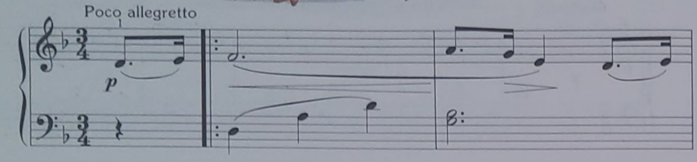
Moderato

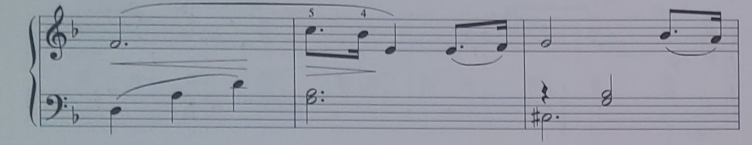
Symphonie nº 3

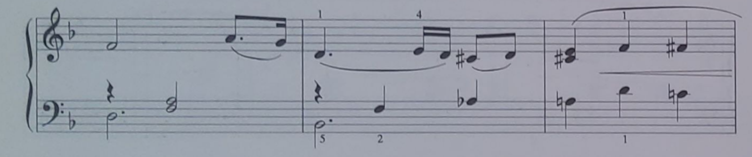
Cet air est tiré du troisième mouvement. Dans la symphonie (entendue pour la première fois en 1883), il est joué par les violoncelles.

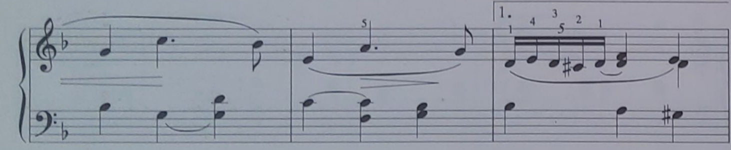
Brahms était un excellent pianiste. On le voit en train de jouer sur l'illustration de gauche.

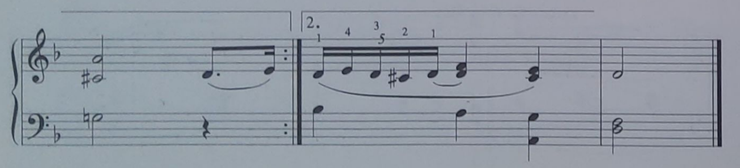
Brahms

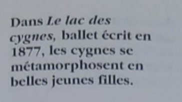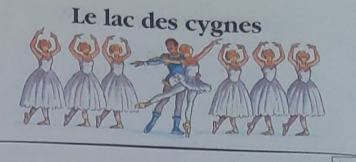

Le lac des cygnes

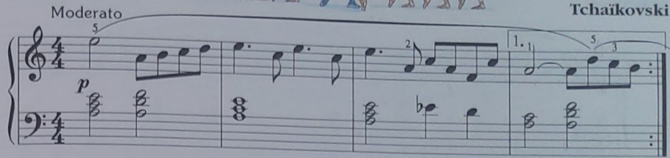

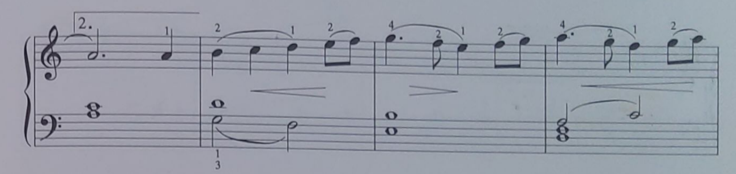
Dans *Le lac des cygnes,* ballet écrit en 1877, les cygnes se métamorphosent en belles jeunes filles.

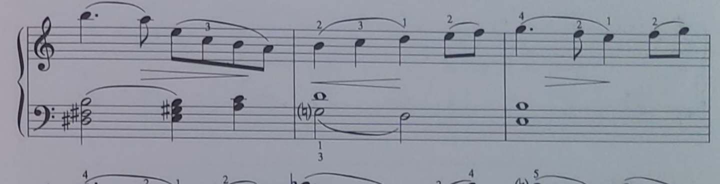

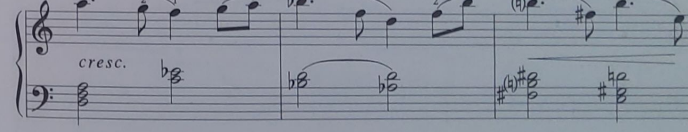
Cet air est joué lors de la première apparition des cygnes.

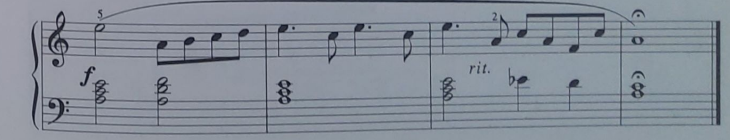
Tchaïkovski

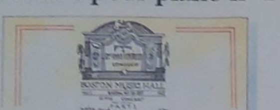

Concerto pour piano nº 1

Ce morceau fut interprété pour la première fois à Boston, dans le Massachusetts, le 25 octobre 1875. Voici un extrait du premier mouvement.

Sur l'illustration de gauche, le programme distribué aux spectateurs lors de la première interprétation publique.

Tchaïkovski

Moderato

f

1. 2.

La chanson de Solveig

La chanson de Solveig est tirée de *Peer Gynt*, pièce écrite par l'auteur norvégien Henrik Ibsen.

Grieg

Cet air est inspiré d'un chant norvégien. Grieg appréciait beaucoup la musique folklorique.

Grieg

Andante

p cresc. *p* *f* dim. *p* rit. a tempo cresc. *f* rit.

Comment interpréter les morceaux

Ces deux pages vous fournissent quelques indications sur la façon d'interpréter les morceaux contenus dans ce livre. Quand vous apprenez à les jouer, il est préférable de commencer par travailler chaque main séparément. Lorsque vous jouez chaque main correctement, apprenez à respecter la vitesse d'exécution recommandée, puis entraînez-vous à jouer des deux mains. Vous trouverez sur chaque partition des suggestions de doigtés mais s'ils ne vous conviennent pas, choisissez-en d'autres avec lesquels vous êtes plus à l'aise. Si vous voulez commencer par les pièces les plus simples, jouez le *Menuet en sol* (page 20) et la *Symphonie pastorale* (page 34).

Air de trompette
Essayez de garder un rythme régulier, comme une marche.

When I laid in earth
Cette pièce contient de nombreuses altérations accidentelles, notamment à la troisième ligne. Commencez par travailler chaque main séparément jusqu'à ce que vous maîtrisiez bien les notes.

Adagio
Ce morceau est lent, il faut donc veiller à ce que les triolets soient bien réguliers. Faites attention aux mesures qui précèdent et suivent la barre de reprise – il peut être utile de les travailler séparément pour commencer.

Le printemps
La main droite joue des tierces durant presque tout le morceau. Entraînez-vous jusqu'à ce que vous les maîtrisiez parfaitement.

Alla danza (de Water music)
Les accords d'ouverture de la main droite sont difficiles à jouer. Exercez-vous jusqu'à ce vous connaissiez bien le doigté.

L'arrivée de la reine de Saba
Cet air est très rapide, travaillez donc bien la main droite avant d'ajouter la main gauche.

A toi la gloire
Il vous semblera peut-être plus facile d'apprendre le morceau par étapes. Il contient six parties de 4 mesures chacune.

Canon en ré
Familiarisez-vous avec le doigté de la main gauche avant de jouer des deux mains.

Concerto pour alto en sol
Les deux premières mesures de la dernière ligne sont assez délicates, elles nécessitent donc plus de travail.

Concerto brandebourgeois nº 3
Faites attention à la quatrième ligne, car il y a de grands écarts à la main droite.

Air sur la corde de sol
La main gauche doit rester très ferme durant tout le morceau. Il y a beaucoup de grands écarts qu'il faudra travailler séparément avant d'ajouter la main droite.

Menuet en sol
Ne vous pressez pas, jouez à un tempo modéré.

Rule, Britannia
Maîtrisez bien le doigté de la main droite avant de jouer des deux mains.

Bourrée
Jouez ce morceau très en douceur.

Che farò
La main gauche doit parcourir le clavier avec régularité.

Hymne à l'empereur
Quand les deux mains suivent le même rythme, veillez à ce qu'elles jouent toujours bien ensemble.

Quatuor à cordes en ré op. 76, nº 5
Pour faire ressortir la mélodie, jouez les noires des accords des deux dernières lignes de la main gauche plus doucement que les accords correspondants de la main droite.

Concerto pour clarinette
Pour les trois dernières lignes du morceau, veillez à jouer en douceur les tierces de la main gauche.

Romance (extrait de La petite musique de nuit)
Faites attention aux passages avec les doubles croches des troisième et quatrième lignes. Le doigté est parfois délicat à ce niveau.

Symphonie nº 40
Jouez la partie de la main gauche plus doucement que celle de la main droite, afin de faire ressortir la mélodie. Gardez une allure constante pour la main gauche, surtout pour les deux premières lignes de la première page et pour les trois premières lignes de la seconde page.

Duo de La flûte enchantée
La main gauche joue la mélodie de la seconde mesure de la deuxième ligne à la première mesure de la troisième ligne. Jouez donc les mesures de la main droite plus doucement à ce niveau.

Hymne à la joie
Jouez ce morceau avec fermeté, régularité et confiance.

Symphonie pastorale
Jouez les accords de la main gauche en douceur. Veillez à tenir chacun d'eux jusqu'au bout.

Menuet en sol
Faites attention aux tierces de la main droite. Jouez-les séparément, jusqu'à ce que vous ne fassiez plus de fautes, avant d'ajouter la main gauche.

Clair de lune
Jouez ce morceau calmement et en douceur. Veillez à ce que vos triolets soient toujours bien réguliers.

Impromptu op. 142, nº 3
Travaillez le rythme de la main gauche avant de jouer des deux mains. C'est lui qui donne son caractère au morceau, essayez donc de le jouer le plus en douceur possible.

La symphonie inachevée
La mélodie est interprétée par la main gauche, jouez donc un peu plus fort de cette main. Faites attention à ce que les accords de la main droite ne soient pas trop lourds.

Sérénade
Ne jouez pas les triolets avec trop de précipitation. Respectez bien le tempo.

Caprice nº 24
Ce morceau est assez rapide. Aussi, travaillez bien la main droite avant de jouer des deux mains.

Guillaume Tell, ouverture
Les accords de la main gauche doivent rester brefs. Veillez à bien respecter les soupirs entre chaque accord.

Harold en Italie
Jouez en douceur.

Le gai laboureur
Au début, les deux premières mesures de la deuxième ligne vous paraîtront peut-être difficiles. Jouez-les plusieurs fois pour vous habituer au rythme.

Le cavalier sauvage
Dans ce morceau, faites particulièrement attention aux staccatos et aux liaisons.

Prélude op. 28, nº 7
La partie de la main droite est assez difficile, jouez donc lentement pour commencer.

Nocturne op. 9, nº 2
Commencez par travailler la deuxième ligne de la seconde page avant d'apprendre le morceau complet. Certaines notes nécessiteront un entraînement soutenu.

Concerto pour violon en mi mineur
Ce morceau est assez difficile, aussi, travaillez assidûment chaque main séparément avant d'essayer de jouer des deux mains. Les trois dernières lignes demanderont peut-être un peu plus d'effort.

Le rêve d'amour
A la main droite, les croches doivent être jouées un peu plus doucement que les blanches pointées, car elles font plutôt partie de l'accompagnement.

La donna è mobile
Les staccatos de la main gauche doivent être joués avec beaucoup de légèreté.

La chevauchée des Walkyries
Dans ce morceau, faites particulièrement attention aux accents et appuyez les croches pointées.

Le chœur nuptial
Jouez sans précipitation. Vous devez garder une allure modérée tout le long du morceau.

Symphonie nº 3
Répétez d'abord les deux premières mesures de la main droite, jusqu'à ce que vous en maîtrisiez bien le rythme. Le chiffre 5 au-dessus des notes signifie que vous jouez cinq doubles croches par temps au lieu de quatre. Essayez de les jouer le plus régulièrement possible.

Le lac des cygnes
Faites attention au doigté des lignes deux et trois.

Concerto pour piano nº 1
La quatrième ligne est assez difficile ; répétez donc bien cette partie avant de jouer le morceau dans sa totalité.

La chanson de Solveig
Les quatrième et cinquième lignes comprennent de nombreuse altérations accidentelles. Jouez ces lignes à la main droite seule, puis à la main gauche seule, jusqu'à ce que vous maîtrisiez bien les notes. Ensuite jouez les deux mains ensemble.

Index

Imprimé au Portugal.

LA MUSIQUE FACILE

MORCEAUX CLASSIQUES POUR PIANO

L'ouvrage **Morceaux classiques pour piano** présente plus de de 40 morceaux de musique et couvre plus de trois siècles de l'histoire de la musique. Toutes les œuvres choisies sont de compositeurs célèbres. Elles ont été arrangées avec soin pour qu'il soit facile et agréable de les jouer.

Ce livre est divisé en plusieurs sections, qui contiennent chacune des morceaux représentatifs d'une période ou d'un style donnés. Au début de chaque section, une introduction détaillée explique l'histoire des morceaux sélectionnés, pour que le lecteur puisse suivre l'évolution des différents styles musicaux.

ISBN 0-7460-2173-9

ISBN 0 7460 2173 9